

SPIEL_FILM : MACHINIMA

MACHINI-WAS?

„ Machinima sind Filme, die in Echtzeit in dreidimensionaler virtueller Umgebung produziert werden. Machinima bezeichnet aber auch den Prozess des Filmens.

Die meisten Filme entstehen in Game-Engines, aber es gibt inzwischen erste Programme, die ausschließlich zum Filmemachen angelegt sind. Machinima kombiniert Techniken des realen Filmdrehs mit dem ‚Puppenspiel‘ des Games und der Ästhetik der klassischen Animation.

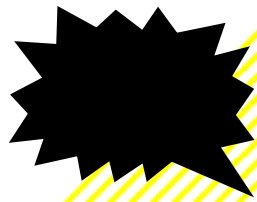
Weil die Sequenzen nicht zwischendurch gerendert werden und bis auf die Software keine weiteren Kosten anfallen, ist Machinima eine zeit- und kosteneffiziente Alternative zur CGI-Animation.

“

machine + cinima + animation

=

machinima

[ma:S ini: ma:]

[Mah-schie-nie-mah]

PRO

- + Schnell
- + Einfach
- + Kostengünstig
- + Ergebnisse sofort kontrollierbar

CONTRA

- Urheberrechtsprobleme
- Niedrige Endauflösung
- Limitationen durch Game Engines
- Avatare sind schlechte Schauspieler

COMMUNITY

VIDEOS _____ www.machinima.com

VIDEOS _____ www.archive.org

BLOG _____ <http://blog.machinima.org>

BLOG _____ www.machinimafordummies.com

SIMS2 MACHINIMA __ www.sims99.com

SL MACHINIMA _____ <http://slmachinimaarts.ning.com>

WOW MACHINIMA __ www.wow-europe.com

GESCHICHTE

1994 DOOM erlaubt Aufnahme als Demo Datei

1996 QUAKE macht Multiplayer Gaming populär.

SKILLMOVIES und SPEEDRUNS werden übers Internet getauscht

Das LITTLE MOVIE PROCESSING CENTER für Quake wird veröffentlicht

1997 The Rangers zeigt DIARY OF A CAMPER, das erste Machinima

verschiedene TOOLS zur Produktion von Quake Movies entstehen

Immer mehr andere Games werden zum Filmen benutzt

1999 Epic veröffentlicht UNREAL TOURNAMENT

GESCHICHTE

2000 Der TERMINUS Machinima entsteht

Mit QUAD GOD entsteht das erste Machinima im Filmformat

2002 Fountainheads IN THE WAITING LINE läuft auf MTV

Gründung der ACADEMY OF MACHINIMA ARTS AND SCIENCES

2003 1. New Yorker MACHINIMA FILM FESTIVAL

2005 Mit iCLONE erscheint 1. kommerzielle Engine

2010 Erste 3D-MACHINIMAS mit Moviestorm

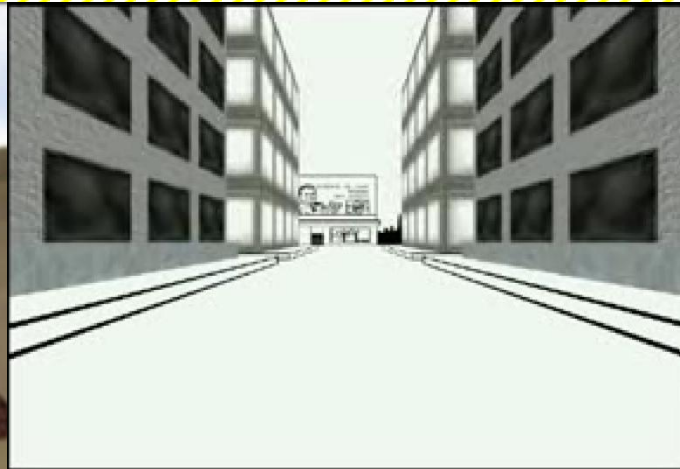
GESCHICHTE

„Diary of a Camper“, 1997,
The Rangers

„Ozymandias“, 2000,
Strange Company

„Fake Science“, 2002,
Dead on Que

SPIELGRAFIK VS. FILMÄSTHETIK

<http://www.youtube.com/watch?v=bKEr5RRKoO4>

<http://www.youtube.com/watch?v=bmJizZCs4d4&feature=related>

„Anna“ Fountainhead Entertainment, 2003

Quake III Walkthrough

MACHINIMA 1.0 vs. 2010

„On the Campaign Trail“, 2003, Ill-Clan
[Live-Machinima]

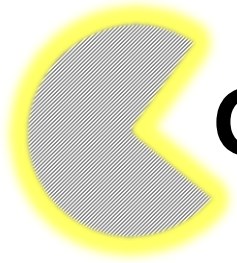
„The Graveyard“, 2010, Zarathustra Studios
[3D-Machinima]

GENRES : ACTION

<http://www.youtube.com/watch?v=5BXmXWiC5r0>

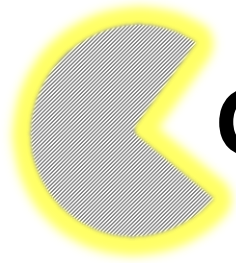
„Battlefield Spectacular“, 2004, Xanatos/XtremeGamesInc, Battlefield 1942

GENRES : KOMÖDIE

<http://www.youtube.com/watch?v=9BAM9fgV-ts>

„Red vs. Blue“, Folge 1, 2003, Roosterteeth Productions, Halo2

GENRES : DRAMA

http://www.youtube.com/watch?v=bSo_sNhAWdw

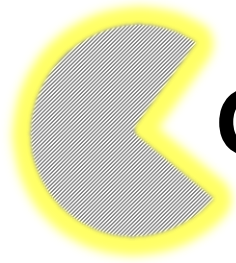
„Silver Bells and Golden Spurs“, 2006, Bedazzle Studios, Second Life

GENRES : MUSIKVIDEO

<http://www.youtube.com/watch?v=nTbL5eIVXrU>

„The Ballad of Black Mesa“, 2007, Zarathustra Productions, Half-Life2

GENRES : EXPERIMENTAL

<http://www.youtube.com/watch?v=B4peIV-y5Vw>

„The Journey, 2003, Friedrich Kirschner, Unreal Tournament

GENRES : SPIELFILM

<http://www.youtube.com/watch?v=YsgOfn5gVB4>

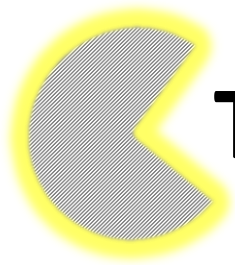
„Clear Skies“, 2008, Ian Chisholm, Eve Online und Half-Life2

DIE SIMS 2

- + Sehr einfach zu bedienen
- + Große Community
- + Kamera im Spiel
- + viele Inhalte
- + „schöne“ glatte Grafik
- Kein Lipsync
- Wenig Action-Inhalte
- „Puppenstubenambiente“

THE MOVIES

- + Unglaublich leicht zu bedienen
- + Kamera im Spiel
- + große Bandbreite an Genres
- + Lipsync im Spiel
- Begrenzte Objekte, Sets und Kamerawinkel
- Sehr simpler Videoeditor
- Umständlich zu hacken und zu modden
- Fast inaktive Community

HALF-LIFE 2

- + Hochaufgelöste Texturen, gute Charaktere
- + Lipsync mit Faceposer
- + Mods für alle Gelegenheiten
- Sehr komplex
- Stark begrenzte Anzahl an Charakteren
- Coding Editor aus der Steinzeit

HALO 2

- + Sehr populär
- + Leicht zu bedienen
- + große Community
- Schwer zu hacken
- Eingeschränkte Genres
- Keine Gesichtsanimationen
- Schwere Konkurrenz

UNREAL TOURNAMENT 3

- + umfangreicher Editor
- + Machinima-Tool kommt mit dem Spiel
- + quasi unbegrenzte Modding-Möglichkeiten
- Technisch sehr anspruchsvoll
- Import neuer Objekte und Avatare umständlich
- Lipsync annähernd unmöglich

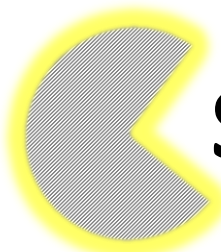

DOOM 3

- + lebensnahe Animationen
- + Gute Grafik
- + sehr offen angelegt
- + Objekte und Figuren importierbar, aber viel Arbeit
- Eher kleine Gemeinschaft
- Es gibt Mods, aber wenig Informationen zur Engine
- Extrem kompliziertes Editing

SECOND LIFE

- + Vielfalt an Drehorten und Inhalten
- + kommerzielle Nutzung möglich
- + Machinima-freundlicher Hersteller
- + Große Machinima-Gemeinschaft
- + Teilnahme gratis
- + Multiplayer
- Zusätzliche Inhalte kosten
- Kein Lipsync
- Buckelnde Grafik
- Seltsame Animationen
- Multiplayer

WORLD OF WARCRAFT

- + Aktive Machinima Gemeinde
- + Lipsync machbar
- + offene Landschaften
- + Multiplayer
- + viele Inhalte
- Offene Landschaften
- Multiplayer
- Genres begrenzt
- Keine Abkürzungen : kein Skripting, keine Cheats
- keine eigenen Maps oder Objekte importierbar

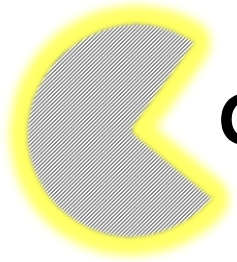

FAR CRY

- + fotorealistische Grafik
- + sehr weite Sicht im Spiel
- + riesige individualisierbare Maps
- + Sandbox Editor kommt mit Spiel
- + SDK verfügbar
- Sehr kleine Community
- Komplex
- Hohe Rechenkapazität benötigt
- Animationen und Objekte rel. schwierig importierbar

GROOM LAKE BASE - TRAILER

„Groom Lake Base“, Trailer, Magnus Goebel, 2010, Engine: Far Cry

URHEBERRECHT

- EULA lesen
- Musik selbst einspielen
- Im Zweifelsfall auf Machinima-freundliche Engine umsteigen
- Creative Common Lizenzen erwerben
- U.U. einfach nicht an Wettbewerben mit Preisgeld teilnehmen
- Fremdmods im Abspann nennen

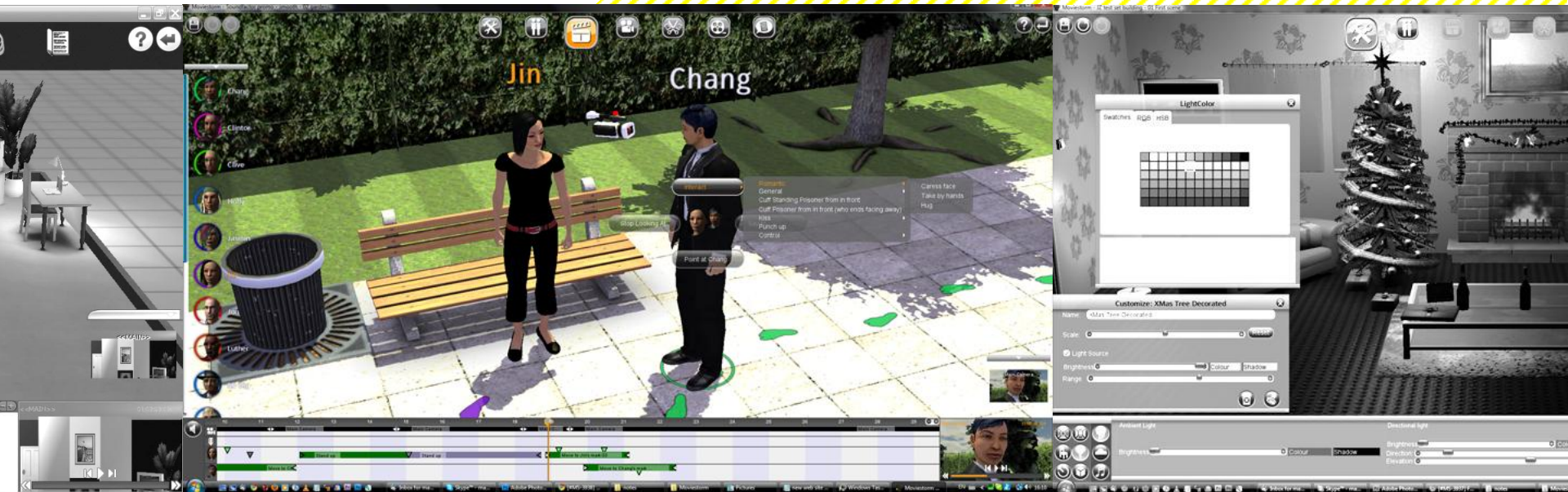
<http://www.youtube.com/watch?v=uLUd5CgBle8>

Clip: Ad Absurdum

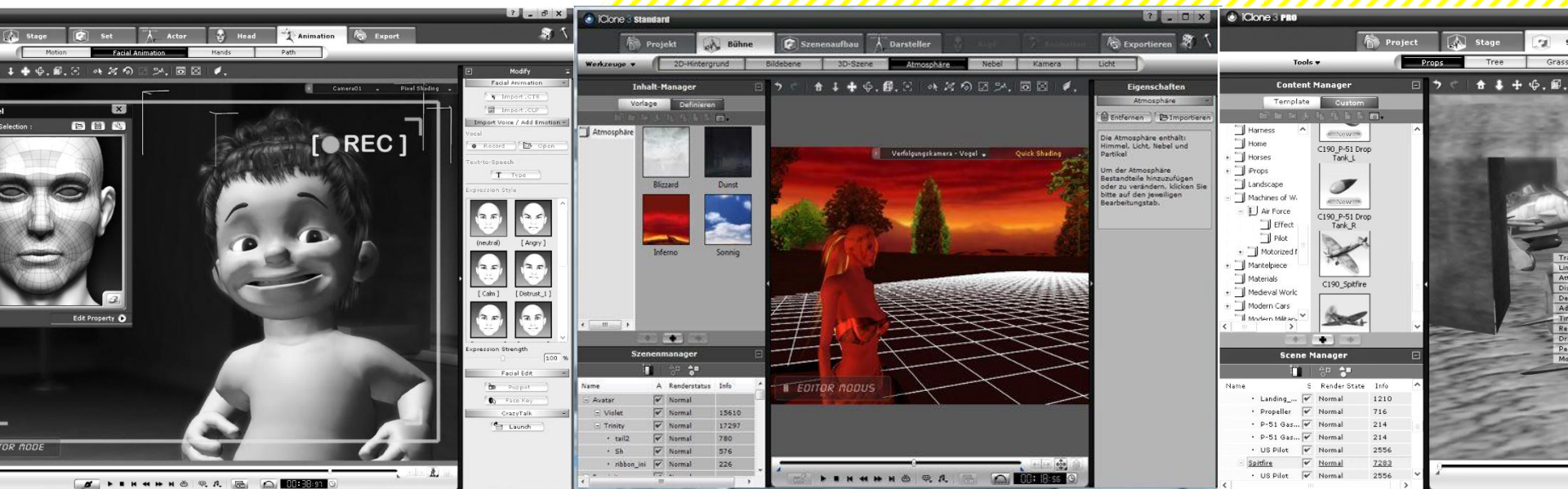
MOVIESTORM

- + kommerzielle Nutzung möglich
- + gratis Vollversion
- + leicht bedienbar
- + Keine Game-Limitationen
- + Entwickelt von Machinimateuren
- Neue Objekte importierbar nur mit 3D-Modelling Programmen wie Blender etc.
- Add-Ons mit neuen Objekten und Sets kosten Geld
- Noch relativ kleine Modding-Community

- + leicht zu bedienen
- + perfekte Gesichtsanimationen
- + automatisiertes Lipsync
- + eingebautes Animationstool
- + Basisversion gratis
- + Kommerzielle Lizenzen für unterschiedliche Anlässe
- Komplexere Animationen, Mimik, Gestik, Interaktionen schwer erreichbar
- Keine AI
- Für komplexere Sets ist 3D Studio Max nötig

MACHINIMA PRO'S

- + ROOSTERTEETH : www.roosterteeth.com
- + ILL CLAN : www.illclan.com
- + STRANGE COMPANY : www.strangecompany.org
- + ANNA KANG : www.reallusion.com
- + FRIEDRICH KIRSCHNER : www.zeitbrand.de

MACHINIMA IM TV

„Mo und Ma“, ZDF, seit 2009
Engine: iClone Pro

„Time Commanders“, BBC, 2003-2005
Engine: Battlefield 1942

MACHINIMA IM TV

<http://www.machinima.com/film/view&id=10820>

Aus: „Make Love not Warcraft“, South Park, Folge 10x08, 2006

MACHINIMA IM MUSIKFERNSEHEN

<http://www.youtube.com/watch?v=94nJiatEZ0w>

„In the Waiting Line“, 2003, Fountainhead Entertainment, Quake III-Engine

MACHINIMA IN WERBESPOTS

<http://www.youtube.com/watch?v=U8PehQmJ2D0>

Intel und Hellgate London Commercial, 2007, Ill Clan

FESTIVALS & AWARD\$

- + Machinima Filmfest / New York
- + Atopic Festival / Paris
- + Bitfilm Festival / Hamburg
- + MachinExpo / Second Life

- + Make Something Unreal Contest (UT3)--- <5.000 USD
- + Ivy Film Festival Machinima Competition --- <500 USD
- + u.a. Publisher

WEITERE EINSATZGEBIETE

- + Pre-Visualisierung und Storyboarding
- + Architektur-Präsentationen
- + Lehrmittel

LITERATUR

Kelland, Matt / Morris, Dave / Lloyd, Dave (2005):
“Machinima. Making animated movies in 3D virtual environments”.
Cambridge: The Ilex Press Limited.

Hancock, Hugh / Ingram, Johnnie (2007):
„Machinima for Dummies“.
Hoboken/ NY, Indianapolis/ IN: Wiley & Sons Publishing.

Marino, Paul (2004):
“3D-based Filmmaking: The Art of Machinima”.
Scottsdale/ Arizona: Paraglyph Press.

Schneider, Erik (2008):
“Story and Game Combined. Using Machinima for Interactive Experiences”.
Master Thesis. Stuttgart, Hochschule der Medien.

Danke.